

Los Collages de Richard Meier y la organización espacial del edificio del Museo de Arte Moderno de Barcelona. ¹

Resumen

El presente artículo se plantea que el proceso de hacer collages del arquitecto Richard Meier es de gran ayuda en la concepción general y en el diseño arquitectónico de todos sus proyectos, específicamente en el edificio del Macba. Tiene como objetivo primordial comparar los collages creados por Meier, los cuales tienen unos principios organizativos, un manejo del espacio basado en figuras geométricas, retículas y sistemas de proporciones y la maravillosa estética, forma y organización espacial del edificio del Museo de Arte Moderno de Barcelona, que radican en un fuerte grado de abstracción. Esta comparación nos permite concluir que, los collages de este arquitecto, guardan una relación intrínseca con su arquitectura y que la organización espacial del Macba podría convertirse en un collage, sin existir ideas improvisadas siendo un elemento primario de comunicación.

Palabras clave

Collage, Richard Meier, Macba, retícula

Abstract

The present article states that the process of making collages by the architect Richard Meier is of great help in the general conception and architectural design of all his projects, specifically in the Macba building. Its main objective is to compare the collages created by Meier, which have some organizational principles, a space management based on geometric figures, graticules and systems of proportions and the wonderful aesthetics, shape and spatial organization of the building of the Museum of Modern Art in Barcelona, which lie in a strong degree of abstraction. This comparison allows us to conclude that the collages of this architect have an intrinsic relationship with their architecture and that the spatial organization of the Macba could become a collage, without impromptu ideas being a primary element of communication.

Key words

Collage, Richard Meier, Macba, grid

¹ Artículo producto de investigación Artículo producto de la investigación titulada “El concepto del espacio arquitectónico contemporáneo. Acercamiento teórico a los conceptos de Richard Meier; Rem Koolhaas y Zaha Hadid” de 2011

1. El collage artístico de Richard Meier como elemento compositivo de su arquitectura

El comprender que la técnica del collage es un elemento compositivo es algo que Richard Meier tiene muy claro. Todos estos años, más de 60, realizando collages como ejercicios artísticos y de practica compositiva han logrado en este arquitecto un nivel altísimo de abstracción geométrica que se ve materializada en sus edificios, como es el caso de la configuración de un rectángulo girado de su base que hace un gran contraste con líneas curvas. (Nesbitt, 1990) Este concepto se logra apreciar formalmente en el edificio del Macba (museo de arte moderno de Barcelona), la fachada completamente rectilínea y acristalada se ve interrumpida con un elemento volumétrico de forma curva y libre.

Imagen 1. Museo de Arte Moderno de Barcelona. Foto Autor. El volúmen de líneas curvas y libres sobresale sobre una fachada de líneas rectas, transparente y reticulada que evoca los gestos compositivos en los collages de Meier.

El collage se convirtió para Richard Meier en una herramienta cuyo objetivo es lograr la perfecta composición espacial en dos dimensiones y de la misma manera en una estrategia creativa y compositiva que da resultados inmediatos, puesto que el proceso consiste en colocar algún elemento, un recorte, una imagen, un color o una fotografía y la composición queda completa. Algo que es totalmente distinto a cuando se hace Arquitectura, la cual consiste en un proceso largo y duradero a partir del diseño hasta su construcción hasta su correcta ocupación. (Shields, 2014) La característica racional de los diseños de Meier se

fundamenta en la capacidad de abstracción y está íntimamente relacionada con la forma de hacer collages. (Meier & Logan, 2010) Meier, comprende que el proceso de hacer collages es una herramienta de gran importancia para alcanzar buenas composiciones tanto dos como en tres dimensiones. Posee la capacidad de pensar las alternativas posibles de una composición, direccionamientos, giros, pesos, luz y sombra utilizando el sentido común como punto alto en sus diseños. Para Meier, hacer collages resulta un ejercicio de agilidad mental, de alto raciocinio y de práctica compositiva (Cabas, 2012) y entrena al ojo del que los realiza para lograr mejores composiciones. (Meier & Logan, 2010) El proceso de diseño en el despacho Richard Meier and partners empieza con ideas orales y conceptuales que luego se van traduciendo en esquemas y dibujos. Y en ese momento existe una etapa importante de abstracción en la cual los collages de Meier, para el mismo arquitecto, representan una herramienta práctica que ayuda al proceso. (Murcia, 2015) Para Richard Meier el hacer collages, posee en gran medida, relación con la organización de los componentes del programa de necesidades de un edificio. Lograr interpretar todas las necesidades del programa arquitectónico de un edificio genera un esfuerzo de carácter intuitivo de organización, de dar sentido a las configuraciones espaciales y especialmente de crear equilibrio entre los elementos de la composición. (Meier & Logan, 2010) Así como la maqueta, la cual Meier si utiliza conscientemente como herramienta importante en el proceso de diseño para organizar ideas y formas arquitectónicas, este arquitecto utiliza el collage dentro de un gran proceso creativo con la base de unos principios preconcebidos y otros generados por las características del lugar (Cabas, 2017) lo cual le permite crear un sin número de ideas, conceptos y organizaciones muy bien establecidas.

El lenguaje arquitectónico de Richard Meier se caracteriza por lo modular, por un orden geométrico y en la exactitud, algo que es reconocible o justificado en los diagramas explicativos que hace en las publicaciones que ha realizado y aunque de sus primeros proyectos no existen esos diagramas (Dahabreh, 2014) sí se sabe que Meier experimentó con collages desde muy sus inicios como arquitecto.

Entender que hacer collages puede actuar como herramienta de composición arquitectónica genera gran capacidad de abstracción, en el caso de la casa Douglas por ejemplo, Meier logró una excelente relación entre el programa arquitectónico y el lenguaje formal, a su vez un diseño que está influenciado por elementos abstractos como las rotaciones axiales o el giro los espacios. (Dahabreh, 2014), característica constante en los diseños de Meier en general. Su conceptualización de formal y su interpretación la estética, no nacen solamente de la complejidad de las formas, sino de acciones creativas de la aplicación de la geometría superpuesta. (Dahabreh, 2014)

Imagen 2. Collage realizado por Richard Meier, exhibido en el Museo de Maquetas de Richard Meier en Nueva Jersey, EEUU. Foto Autor

Un alto grado de abstracción geométrica y claros conceptos de orden y fragmentación hacen parte siempre en el proceso creativo de Meier para realizar su arquitectura, así como para realizar collages. El tema de la fragmentación, es un tema recurrente en sus collages, usualmente utiliza una organización ortogonal que mezcla y relaciona con líneas curvas, los materiales que usa son los que le da la estructura a su arte, así mismo, en sus edificios la estructura es generada por retículas o cuadrículas bien definidas en las cuales la fragmentación es notoria. (Nesbitt, 1990) La práctica constante de hacer collages, han generado en Meier, la capacidad necesaria de abstracción geométrica y estética para lograr su arquitectura. Podría decirse que si se entiende que el collage no solo es una técnica de representación sino de composición o descomposición, se pueden crear relaciones espaciales insospechadas.

2. Organización espacial del Macba y cuatro collages de Richard Meier

Es un hecho que los edificios creados por Richard Meier están altamente influenciados por Le Corbusier, y por sus conceptos planteados como los cinco puntos para una nueva arquitectura. De igual manera la utilización de una retícula en el proceso de diseño, que para Le Corbusier era más un elemento de organización estructural y no metodológico como es utilizada por Meier, quien interpreta la retícula como una herramienta de carácter proyectual. Esta herramienta proyectual, podría considerarse un sistema reticular, se ha desarrollado en tres variables distintas, como lo son, la retícula sobre curvas, la retícula ortogonal y las retículas yuxtapuestas con giros. (Ovando, 2018).

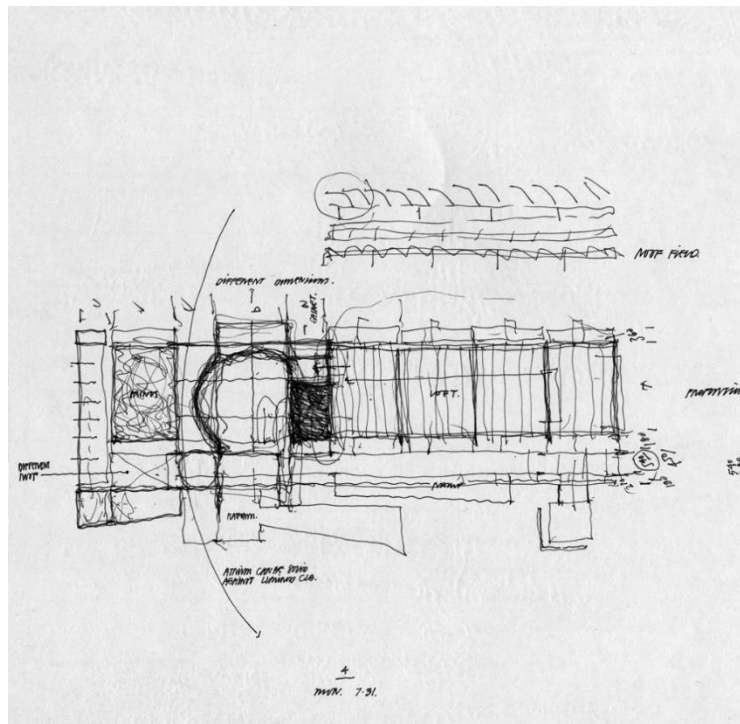

Imagen 3. Esquema organizativo realizado por Richard Meier, Edificio Museo de arte Moderno de Barcelona

Tomada de: <http://www.richardmeier.com/?projects=barcelona-museum-of-contemporary-art-2>

Meier tiene claro cuáles son los aspectos imprescindibles de su proceso de hacer arquitectura empezando por el programa de necesidades, el lugar y los determinantes en que éste influye en el edificio y el edificio como el edificio luego influencia al entorno, luego el acceso junto con la aproximación al edificio, el sistema de circulación, el sistema estructural y por último la piel del edificio. (Ovando, 2018)

Esto se logra apreciar en gran medida en el Macba. El edificio del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, Macba, se caracteriza por la superposición y yuxtaposición de

distintas formas, colocadas sobre la base de una retícula que responde a los determinantes del lugar. La utilización de círculos, líneas diagonales, líneas curvas y la retícula está regulado por el uso de la geometría y los sistemas de proporción. (Dahabreh, 2006) La retícula ortogonal se impone ante las demás formas que en cierto modo quedan subyugadas por la misma. Y se crean capas distintas. Estas capas visuales expresan la zonificación funcional, las divisiones de las distintas salas de exposición y los espacios de circulación y recorridos. (Dahabreh, 2006) La composición general parte de una gran retícula y un rectángulo que va subdividiéndose de forma transversal en rectángulos más pequeños que sirven de módulo para las salas de exposición, las líneas ortogonales terminan siendo partidas por un gran cilindro que actúa como elemento articulador respecto a los demás volúmenes y con la plaza pública que posee enfrente. Y es que este edificio se organizó en relación al entorno circundante y el gran flujo peatonal del barrio El Raval. (Meier, 1999)

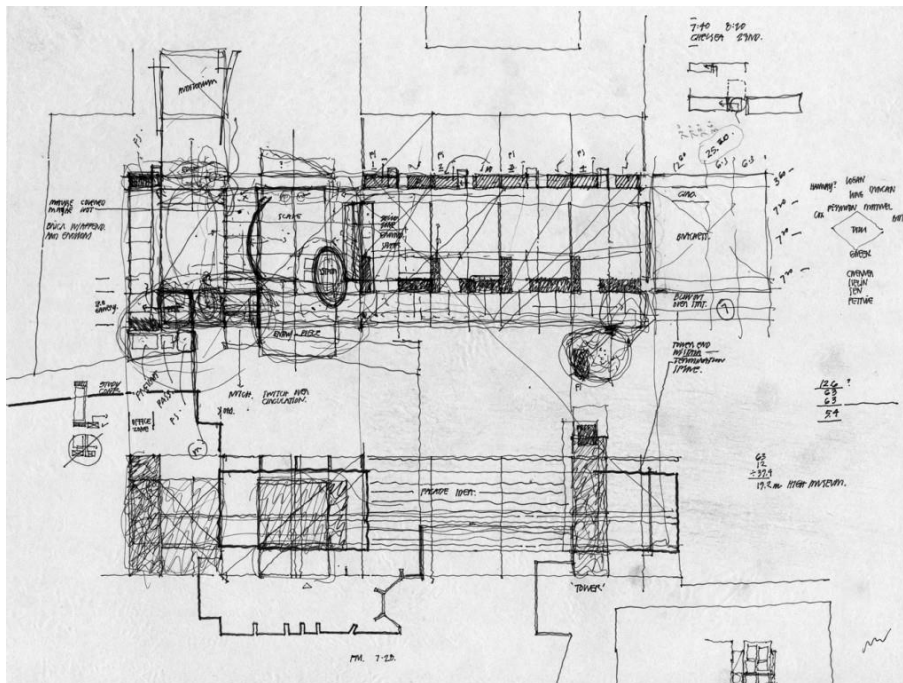

Imagen 4. Esquema organizativo realizado por Richard Meier, Edificio Museo de arte Moderno de Barcelona

Tomada de: <http://www.richardmeier.com/?projects=barcelona-museum-of-contemporary-art-2>

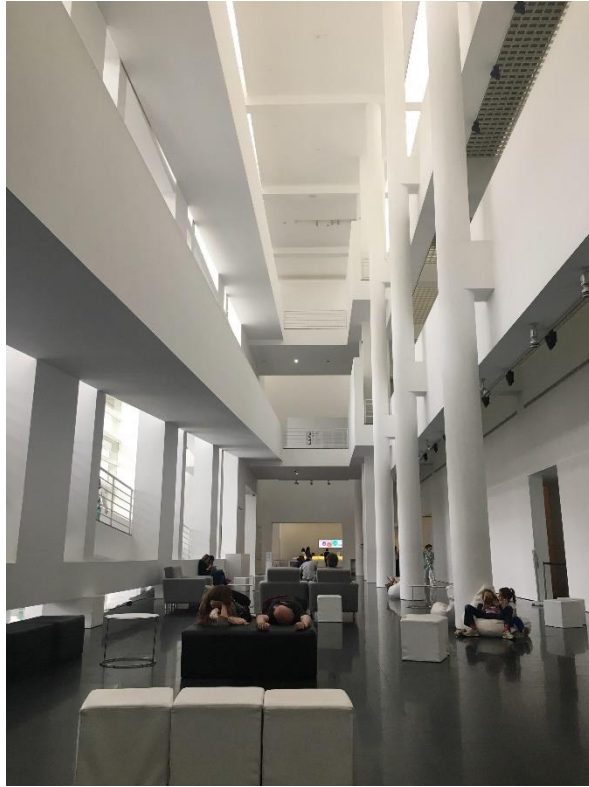

Imagen 5. Museo de Arte Moderno de Barcelona. Foto Autor. El lobby o atrio adyacente a la rampa de circulación paralela a la fachada acristalada que permite el ingreso de la luz natural y que tiene semejanzas con algunas imágenes de los collages de Meier.

En los collages de Meier se observan similitudes a los aspectos que maneja en su arquitectura. Un collage, una imagen, un diagrama y hasta un dibujo se pueden convertir y utilizar como una herramienta generadora. Exhortando a pensamientos nuevos, nuevos puntos de vista y permitiéndole al diseñador la capacidad de enfocar la atención. (Van der Mass, 2011)

Imagen 6. Collage de Richard Meier. Nota della Biancheria,1992
Tomada de Collage and Architecture , Jennifer A.E. Shields

En este collage se evidencia una superposición de retículas ortogonales. La composición general parte de un cuadrado que se va dividiendo en otros cuadrados con menores y que en cierto punto se genera un pequeño giro con una línea curva que al ojo del observador termina siendo un punto focal y de rompimiento importante.

Imagen 7. Collage de Richard Meier, Air France, 2013

Tomado de: <https://architizer.com/blog/inspiration/collections/richard-meier-collages/>

En este otro collage llamado Air France, Meier superpone dos retículas una en sentido horizontal y otra en sentido vertical las cuales están sometidas a líneas de borde los y formatos de las mismas imágenes que conforman el collage. La foto de la mujer desnuda logra un punto focal central y genera un peso diferente que tiene que ser equilibrado por los espacios en blanco y las otras imágenes de tamaño menor.

En el collage llamado “Giacomo II” se puede observar un paralelismo entre su composición y la organización espacial de la casa Douglas. Se nota claramente el uso de una retícula ortogonal, pero con grandes espacios en blanco que dan la sensación del paso de la luz. Por un lado, unas cuatro imágenes pequeñas enmarcadas con un espacio en blanco separada, por un elemento rectangular colocado de manera horizontal donde se aprecia el desnudo de una mujer en tres fotografías distintas y que dan la sensación de movimiento, de dos grandes imágenes de mayor peso que junto con otro espacio en blanco generan un solo marco mucho mayor. Los espacios en blanco organizan y dividen las distintas zonas de la composición del collage y se vuelven parte importante de la misma imagen.

Imagen 8. Meier, Giacomo II, 2012
 tomado de <https://architazer.com/blog/inspiration/collections/richard-meier-collages/>

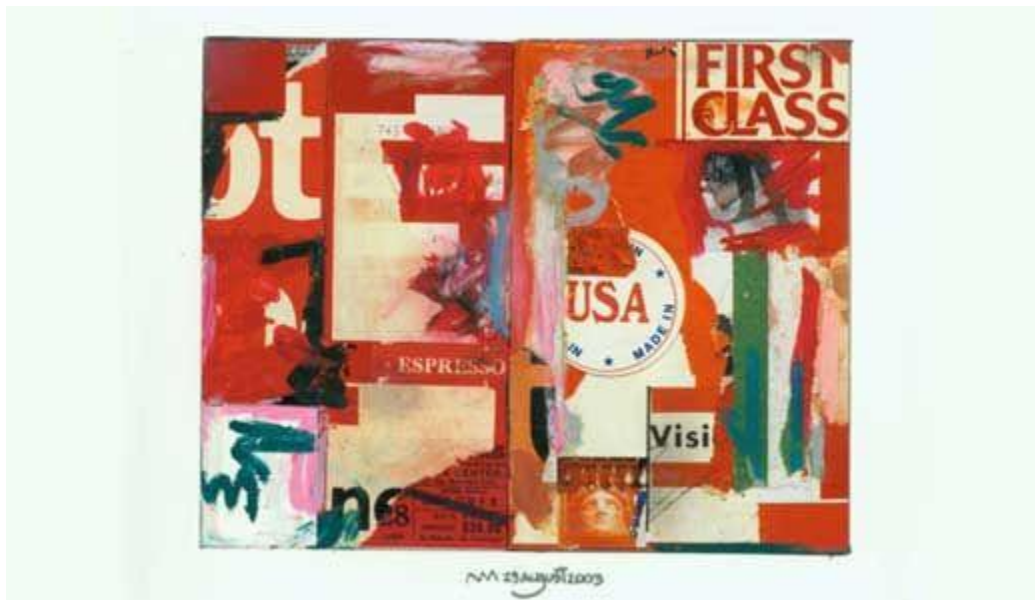

Imagen 9. Collage de Richard Meier, 2003

Tomado de <https://architizer.com/blog/inspiration/collections/richard-meier-collages/>

En este collage se logra apreciar de forma muy marcada una retícula ortogonal con un eje casi central dado por el cambio del color rojo al naranja. Así mismo superpuesta a la retícula se encuentran círculos, líneas curvas y distintas formas que quedan subyugadas a las líneas rectas de la retícula principal que son las que organizan la composición.

3. Conclusión

Los collages de Richard Meier demuestran la gran influencia que genera la geometría en sus actos compositivos y a pesar de ser completamente originales y hechos a veces espontáneamente se parecen mucho a su arquitectura. La técnica del collage, tiene esa gran ventaja, mediante su uso, se pueden trasladar ideas de un proyecto a otro, la arquitectura no parte de cero, parte de ideas abstractas que se arman como rompecabezas. (Bianchi & Perez, 2008) El collage, no se entiende como una obra de arte en sí mismo, sino como un elemento visual de fácil explicación o interpretación, (Sarasola, 2013) que para montarlo o crearlo se requiere un arte muy organizado, no un arte caprichoso. (De Prada, 2004) El proceso de hacer collages Richard Meier, es así, es un proceso donde el orden de la composición esta dado por normas, proporciones y retículas al igual que su arquitectura. Los collages de Richard Meier son claro ejemplo de esto. Representan su orden, sus giros, yuxtaposiciones y hasta el manejo de la luz que caracteriza su arquitectura. Mediante esto, este arquitecto puede crear condiciones que inviten al a desplazarse desde una experiencia en tercera-persona a una en primera-persona, y así acceder a un espacio de unidad espiritual integral. (Bermudez, 2014)

El análisis anterior de los collages de Meier lleva a una serie de conclusiones: la imagen final del collage depende de la interacción entre los materiales y una organización formal, sin que ninguna de las dos sea de mayor peso que la otra. Así como los conceptos espaciales abstractos, como la rotación, se materializan en sus edificios (Dahabreh, 2014), en sus collages también se ven materializados. Y podría decirse que sus collages también están regulados por sistemas dimensionales y proporcionales. Las obras de arte que Meier obtiene al hacer collages, son producto de su imaginación y generan un proceso que permite percibir sensaciones visuales en esas imágenes. Este proceso se nutre por medio de recuerdos, experiencias, vivencias y momentos. Tal cual como lo expresa Raposo, “Las imágenes son los esquemas de organización y configuración de los contenidos de la imaginación”. (Raposo, 2014) En este caso los collages de Meier podrían darnos una idea que como está organizada la imaginación y el pensamiento de este arquitecto. Por su parte, se hace un análisis contrario,

el edificio del Macba, en su organización espacial en dos dimensiones podría perfectamente ser una composición tipo collage lograda por Meier, ya que cuenta con todos los ítems que caracterizan sus obras artísticas. De ahí que las experiencias arquitectónicas intangibles, en sus obras, exigen un distanciamiento intelectual, olvidando casi por completo lo racional, apartándose de las maneras más comunes de apreciar la arquitectura, basadas en el conocimiento, la lógica, el análisis, observación y evaluación estética de las obras. (Bermudez, 2013)

Es claro que a lo largo de la carrera de Richard Meier , su arquitectura y sus collages se han ido transformando gradualmente, y en cierto punto sus trabajos arquitectónicos llegan a parecerse a sus trabajos artísticos o a sus collages, aunque lo que sí es completamente cierto es que el hacer collages lo entrena, inspira y motiva a hacer buena arquitectura. (Shields, 2014)

Referencias

Bermudez, J., 2013. El rol del distanciamiento en lo inefable arquitectónico. *Modulo Arquitectura CUC*, 1(12), pp. 11-26.

Bermudez, J., 2014. ARQUITECTURA EXTRAORDINARIA: DONDE MATERIALIDAD Y ESPERITUALIDAD SE ENCUENTRAN. *Modulo Arquitectura CUC*, 1(13), pp. 101-117.

Bianchi, S. & Perez, L., 2008. Guillermo Jullian. La paleta del arquitecto. *ARQ*, pp. 74-81.

Cabas, M., 2012. RICHARD MEIER: ORGANIZACIÓN RACIONAL, ESTRUCTURALISMO ESPACIAL Y LUZ. *ARTE & DISEÑO*, pp. 5-11.

Cabas, M., 2017. LA MAQUETA: HERRAMIENTA ESENCIAL. *EGA*, pp. 248-255.

Dahabreh, S., 2006. *THE FORMULATION OF DESIGN: THE CASE OF THE ISLIP COURTHOUSE BY RICHARD MEIER*, s.l.: Georgia Institute of Technology.

Dahabreh, S., 2014. The Hidden Geometry of the Douglas House. *Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology*, pp. 2483-2490.

De Prada, M., 2004. El sentido del montaje y las técnicas del collage. *Cuadernos de Notas*, pp. 101-114.

Meier, R., 1999. *Richard Meier Architect*. New York: Rizzoli.

Meier, R. & Logan, R., 2010. <http://www.macba.cat>. [En línea]
Available at: http://www.macba.cat/PDFs/entrevista_meier_cas.pdf

Murcia, G., 2015. *El proceso de diseño de Richard Meier and Partners* [Entrevista] (30 Julio 2015).

Nesbitt, L., 1990. *Richard Meier Collages*. Nueva York: Academy Editions St. Martins Press.

Ovando, F., 2018. LA RETÍCULA EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO RICHARD MEIER. *EGA*, pp. 169-177.

Raposo, J., 2014. DIBUJAR, PROCESAR, COMUNICAR: EL PROYECTAR ARQUITECTÓNICO COMO ORIGEN DE UN PROCESO GRÁFICO-PLÁSTICO. IMPLICACIONES DOCENTES.. *EGA*, pp. 92-105.

Salgado, M., Raposo, J. & Butragueño, B., 2017. Retórica gráfica. El dibujo del arquitecto como herramienta de comunicación crítica. *Arte, Individuo y sociedad*, 29(3), pp. 587-602.

Sarasola, F., 2013. UN COLLAGE DE JORGE OTEIZA, CROQUIS DE SU INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS COMPARADAS. SAN JUAN DE LUZ, 1963. *EGA*, pp. 236-245.

Shields, J. A. E., 2014. *collage and architecture*. Nueva York: Taylor & Francis.

Van der Mass, S., 2011. El diagrama en arquitectura. *Dearq*, Volumen 8, pp. 32-43.